

**Министерство образования Российской Федерации
Уральский государственный профессионально-педагогический университет**

А.С. Максяшин

**Образ птицы в народном и
декоративно-прикладном искусстве
Урала**

Учебное наглядное пособие

Екатеринбург 2001

ББК Ш 124. 43. я 7

УДК 7

М 17

Максяшин А.С. Образ птицы в народном и декоративно-прикладном искусстве Урала.: Учеб. нагляд. пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос.проф.-пед. ун-та, 2001. – 56 с.: ил.

Представленный в пособии материал является результатом деятельности многих поколений мастеров художественного творчества и дает представление о характере используемого в Уральском регионе на протяжении XVII – XX веков изображения птицы – наиболее распространенного символа славянской мифологии. Сохранение и дальнейшее развитие символа птицы – проблема, непосредственно связанная с практическими задачами, учитывающими и новые прогрессивные тенденции современного искусства.

Предназначено студентам и учащимся художественных учебных заведений, а также специалистам, работающим в области декоративно-прикладного искусства.

Рецензенты: директор Уральского центра народных промыслов и ремесел, заслуженный работник культуры России М.С. Вострикова (Екатеринбург); зав.отделением "Народные художественные промыслы" Профессионально-технического училища №91 И.С. Ревенко (Екатеринбург)

© Уральский государственный
профессионально-педагогический
университет, 2001
© Максяшин А.С., 2001

Мастерство и фантазия

Создавая полезные и необходимые для себя вещи, человек всегда стремился к их облагораживанию. И в этом неоценимую помощь ему оказывали различные элементы декора, наполненные символической значимостью оберегов. Особую роль играл орнамент, художественную и эстетическую ценность которого еще не раз предстоит переосмыслить.

На вид орнамент не приметен,
Но он столетия живет,
Не зря его на белом свете
Народ издревле бережет.
Быть может, нитками зигзаги
В узоры вытканы не зря,
И мы с тобою видим знаки
Славянского календаря.

Эти строки поэта В. Дубровина как нельзя лучше отражают сущность орнаментального творчества, интерес к которому не ослабевает. В последние годы появились новые исследования по вопросам традиционного русского орнамента (Герчук Ю.М. Что такое орнамент (1978); Герчук Ю.М. Поэтика орнамента (1984); Рыбаков Б.А. Язычество древних славян (1994); Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник (1978); Климова Н.Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий (1993) и др.). Знание особенностей орнамента, который несет в себе определенную знаковую и символическую нагрузку, несомненно способствует изучению художественной культуры в целом и переосмыслению художественного творческого наследия.

Художественное творчество России, состоящее из многих сложных, многогранных и противоречивых компонентов, в том числе и из искусства орнамента, не до конца изучено. Это непосредственно относится и к Уральскому региону, творческий потенциал которого был и остается явлением уникальным для отечественной истории и культуры. Здесь на протяжении трех последних столетий интенсивно развивались различные художественные направления: домовая и лаковая росписи, бытовая и художественная керамика,ковка и литье металла, камнерезное, гранильное производство, шитье золотом, кружевоплетение, деревообработка. Изучению этих художественных направлений и посвящены исследования Б.В. Павловского, Е.Н. Бубнова, В.И. Копыловой, Г.Н. Чагина, И.М. Пешковой, Б.Н. Казаринова, А.С. Максяшина и др.

Однако орнаментальная символика во многом остается загадкой для широкого круга ценителей истории художественной культуры. Это можно проследить на примере орнаментального образа птицы – одного из наиболее распространенных элементов декора в народном и декоративно-прикладном искусстве, где ярче всего отразился процесс творческого переосмысления многих поколений талантливых мастеров. Выходцы из самых отдаленных регионов России на протяжении XVII – XIX веков несли на Урал свою культуру, жиз-

ненный уклад, обычаи, традиции, которые в процессе переосмысления и требований времени постепенно преобразовывались и интерпретировались в новую смысловую символику. В XX веке орнамент постепенно утратил свою изначальную магическую значимость и превратился в элементарное украшение на наиболее распространенных бытовых изделиях: одежде, утвари и т.д.

Научные исследования В.М. Василенко, Б.А. Рыбакова, В.С. Воронова, М.А. Некрасовой, В.А. Барадудина и других дали возможность раскрыть сущность содержания образа птицы в народном и декоративно-прикладном искусстве:

1) сохранение древних образов, продление их жизни в изделиях, создающих предметный мир человека;

2) новое понимание и истолкование этого символа последующими поколениями. Веря в магические изображения орнаментального узорочья, можно проследить не только жизнедеятельность человека-творца, но и культуру его мышления и развития.

В уральском народном творчестве образ птицы – наиболее распространенный элемент декора. Он впервые встречается в расписных изразцах Богоявленской церкви г. Соликамска (1687). Изображения рельефно-полихромные выполнены белыми, зелеными и желтыми глазурами в сочетании с растительными элементами. В основе своей изразцы изготовлены из красной глины и имеют прямоугольную форму, а птицы на них являют собой гармоничное сочетание реалистичных образов с фантастическими. Для изразцов характерно сочетание лаконизма с экспрессией художественных средств: красивые изгибы шей, крылья тянутся вверх, они все в порыве, в движении. Изразцы – одни из ранних произведений декоративной пластики Урала, они несут на себе отпечаток московской школы художественного мастерства. Причина тому видится в тесных взаимосвязях Прикамья с Москвой и другими культурными центрами России в XVII веке, где местные мастера в совершенстве владели многими секретами ремесла.

Как и во многих регионах России, на Урале местное население в большинстве своем ориентировалось на свои сложившиеся со временем и ставшие традиционными жизненные устои. Мировоззренческие позиции людей и способствовали появлению ярких и самобытных образов птицы. Так среди крестьянских жилых построек Прикамья был распространен *охупень* с нижним пазом, скрепляющим верхний стык двух- или трехскатной крыши дома. На каждой стороне крыши располагались по две-три *курицы*, которые выступали из отверстий верхних продольных бревен сруба и поддерживали желоба-поточники и кровлю. В юго-западной части Уральского хребта жители издавна назывались *гамаюнами*, очевидно, по названию птицы гамаюн – посланнице славянских богов, поющей людям божественные гимны. Неудивительно, что чаще всего жилые постройки этих людей украшали стилизованные изображения птицы – хранительницы очага: оконные наличники, завершая водосточных труб, флюгера, надымники, привязи для коней...

В середине XVIII столетия образ птицы появляется на медночеканной посуде уральских заводов – Суксунского и Иргинского. Резкий поворот головы.

раскрытый клюв, широко распростертые крылья – характерные особенности орнаментальных изображений этого периода. В контексте барочного орнамента образ птицы имел достаточно сложную многогранную символику, которую еще необходимо расшифровать. Чеканка на изделиях (кунган, стопа) контурно-рельефная, опущенная вниз, линии различной толщины с яркими акцентами на каждом звене рисунка. Сравнить подобную посуду уральских мастеров можно разве что с оловянной и другими заказными изделиями из драгоценного металла XVI-XVII веков, изготавливаемую талантливыми умельцами Оружейной палаты.

В первой половине XIX века образ птицы впервые находит свое воплощение на металлических подносах, создававшихся в Нижнем Тагиле. Местные мастера – живописцы, наполняя золотым узором сюжетные росписи, вводили в орнамент и изображения птицы, которые гармонично сочетались с цветочными и растительными мотивами.

В этот же период образ птицы появляется и в домовой уральской росписи крестьянских построек и на бытовых деревянных изделиях: прялках, утвари, мебели. Живописная птица помещалась, как правило, в красочное пространство фона в сочетании с цветущими растениями. Метафоричность созданного образа способствует гармоничному восприятию птицы-павы – символа благополучия семейной жизни, счастья и любви. Живописцы (чаще всего кармацкие мастера-отходники) наполняли фантастическую птицу индивидуальными чертами, поэзией.

Крестьянское народное творчество, наиболее полно отражающее поле мысли и воображения, способствовало появлению элементов декора на одежде и других тканых изделиях. Вышитые и кружевные полотенца как нельзя лучше отражают неистощимую фантазию мастериц. Поражает техника исполнительского мастерства и интересны композиционные и цветовые решения. То же можно сказать и о ритуальных полотенцах. Предназначенные для определенных событий (рождения, крещения, венчания, подношения хлеба-соли, смерти и т.д.) эти изделия несут на себе значительный по объему информационный материал, в том числе и о птице – этом удивительном орнаментальном мотиве. Чаще всего изображались вышитые красной и черной нитями *птицы, клюющие ягоды* (символ выражения любви юноши к девушке). Также вышивались *орел* (символ силы и власти), *сокол* (символ смелости и отваги), *петух* (символ света), *птица-павы* (символ тепла, света и семейного счастья). Нередко изображения сопровождалась инициалами самого исполнителя и надписями в знак глубокой признательности и уважения к тому, для кого предназначалось памятное полотенце. Темпераментность, эмоциональность разработки образа птицы – с подчеркнутой ритмикой, вносящей движение в композицию, – противостоят покою и уравновешенной симметрии вышитых растительных узоров. Это свидетельствует о том, что в народном представлении древний символ птицы ассоциировался чаще всего с явлением реальным. Тонкий узор, вышитый в основном красными нитями по белому льняному полотну, наполнен духом гармонии и радости.

Образ птицы олицетворял силы природы и служил символом, связывающим жизнедеятельность человека с явлениями природы, чаще всего с приходом весны. Народные мастера поэтизировали этот символ, вкладывали в него свои художественные представления, наполняли новым содержанием. Формы и ритмы декора при этом варьировались с простотой и оригинальностью изображения. Необходимо отметить, что образ птицы обладал уникальной целостностью и способностью к тесному взаимодействию с другими символами и элементами декора.

Время вносит свои коррективы в художественное творчество, которое под интенсивным натиском бурно развивающейся современной промышленности сдает свои прежние позиции. Изменились менталитет и мировоззрение человека, его отношение к предметному миру. Так, каслинские мастера В. Филиппов и В. Игнатьев попытались создать образ птицы посредством чугунного художественного литья. Грубый металл стал не только воплощением декоративного искусства, поэтизирующего мир природы. И это не единичный пример. В современный период орнаментальное искусство чаще всего находит свое воплощение в бытовых и сувенирных изделиях, но уже не несет на себе отпечатка символической и магической значимости, не обнаруживает взаимосвязи человека с миром природы.

Одно радует: интерес к орнаменту со стороны неординарно мыслящих людей не иссякает. Благодаря их неиссякаемой фантазии образ птицы находит свое воплощение в гравюре на стали (А. Бунькова, г. Екатеринбург), в берестяных туесах (П. Камнев и Н. Камнев, г. Нижний Тагил), расписных металлических подносах (И. Решетова, Т. Юдина, Т. Шарф и др., г. Нижний Тагил), в вышивке одежды и бытовых вещей (Р. Лисовец и Н. Потехина, г. Екатеринбург).

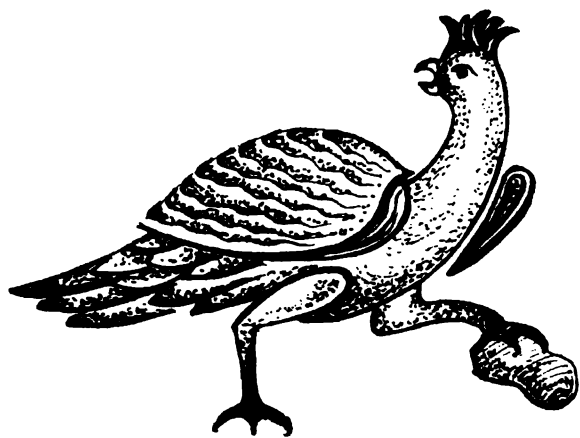
Одной из первых посвятила свое творчество возрождению уральской глиняной игрушки Н. Ковалевская (Невьянский район, с. Нижние Таволги). Ее рукотворная игрушка-свистулька из красной глины в виде птицы пленяет красотой природного материала, образной выразительностью и удивительно чистым звуком.

Существенно отличается авторская разработка птицы гамаюн, созданная в начале 1990-х годов Г. Медведевой (г. Екатеринбург). Отталкиваясь от традиционных канонov дымковской народной игрушки, мастер привносит свое личностное понимание красоты в образ сказочной птицы, украшая ее пышный хвост, грациозное тулово и гордо поднятую женскую головку цветами-розетами. Детальная лепка, тончайшая темперная роспись в сочетании со стеклянным припорохом, напоминающим искрящуюся снежную пыль, богатая цветовая гамма делают игрушку необычайно выразительной и запоминающейся. Такой подход способствует пониманию сущности не только образа птицы, но и художественного языка всего современного декоративно-прикладного искусства. Неслучайно в новой экономической ситуации и условиях взаимообогащения культур возрастает роль орнаментального украшения на художественных изделиях.

В последние годы в процессе творческой деятельности мастеров декоративно-прикладного искусства и благодаря их постоянным инновационным поискам сложился совершенно определенный образ птицы, в основе которого заложена декоративная интерпретация. Некоторые мастера, создавая свои произведения, обращаются к историческим и литературным источникам, черпая оттуда необходимую информацию. Одно из таких произведений – вышитые салфетки по сказам П.П. Бажова (сб. "Малахитовая шкатулка") Н. Потехиной (г Екатеринбург): среди прекрасных цветочных мотивов изображены и легендарные Ермаковы лебеди.

Древний символ медленно и уверенно обретает свое второе рождение благодаря накопленному опыту и переосмыслению художественно-культурного наследия прошлого. У человека-творца всегда существовал свой мир красоты, к которому он постоянно стремится и который помогает укреплению самосознания. Только с позиций перспективных тенденций в современный период можно успешно решать вопросы создания новых произведений искусства и наполнять их древними символами, которые в свою очередь, трансформируясь, способны не терять глубинного смысла. И как природа остается жизненной первоосновой для человека, так и орнамент для художественного творчества будет постоянно оставаться неиссякаемым источником обновления.

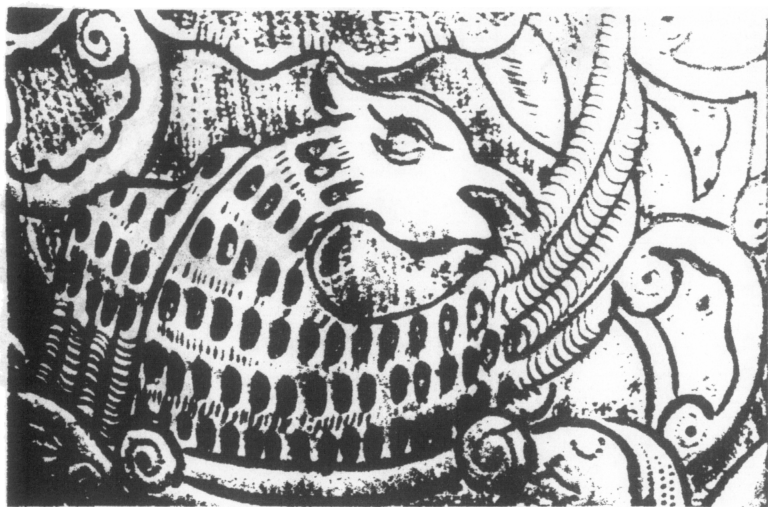
Пройдет время, и новое поколение уральских мастеров реализует свои творческие замыслы в образе фантастической птицы, воплощенном в самых различных художественных изделиях, призванных эстетически облагородить жизнь человека.

Изображение птиц на керамических изразцах. Богоявленская церковь,
г. Саликамск, 1678

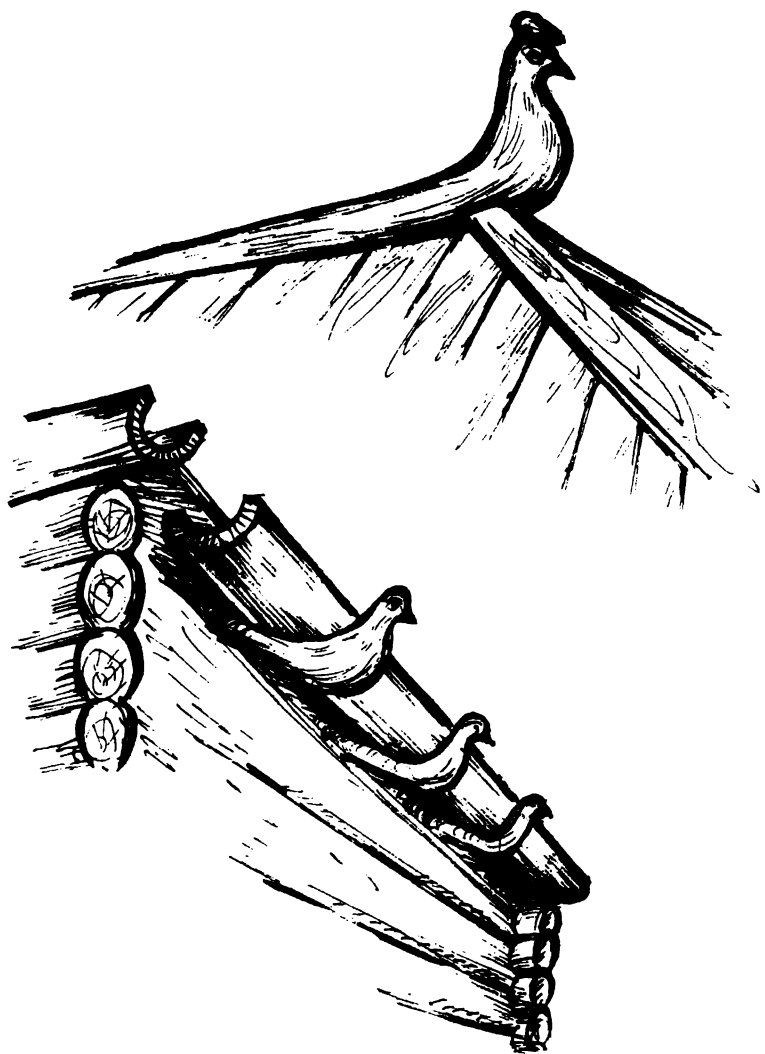
Изображение птиц на керамических изразцах. Богоявленская церковь,
г. Соликамск. 1678

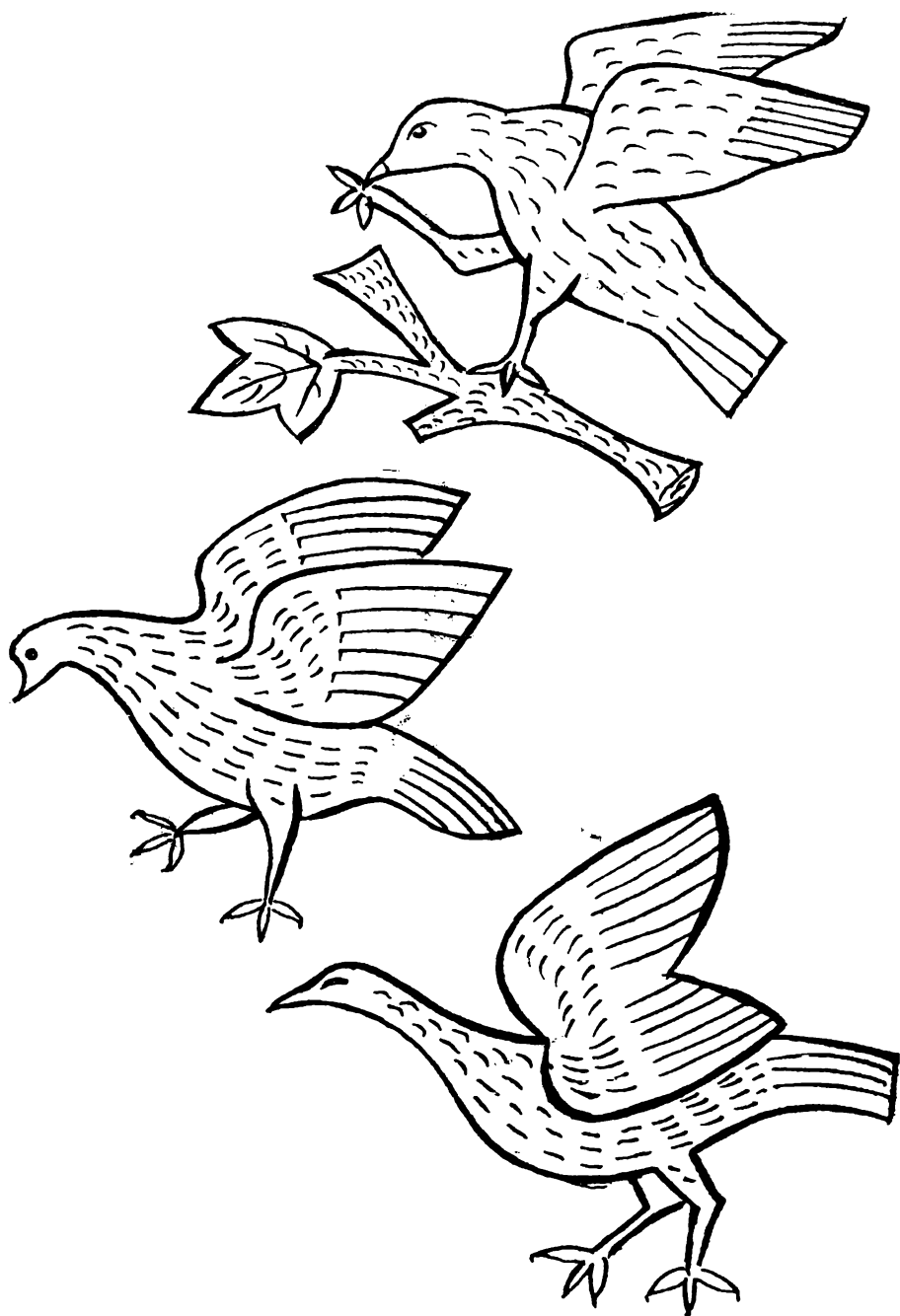
Изображение птиц в технике чеканки на медной посуде. Суксунский завод
Середина XVIII в.

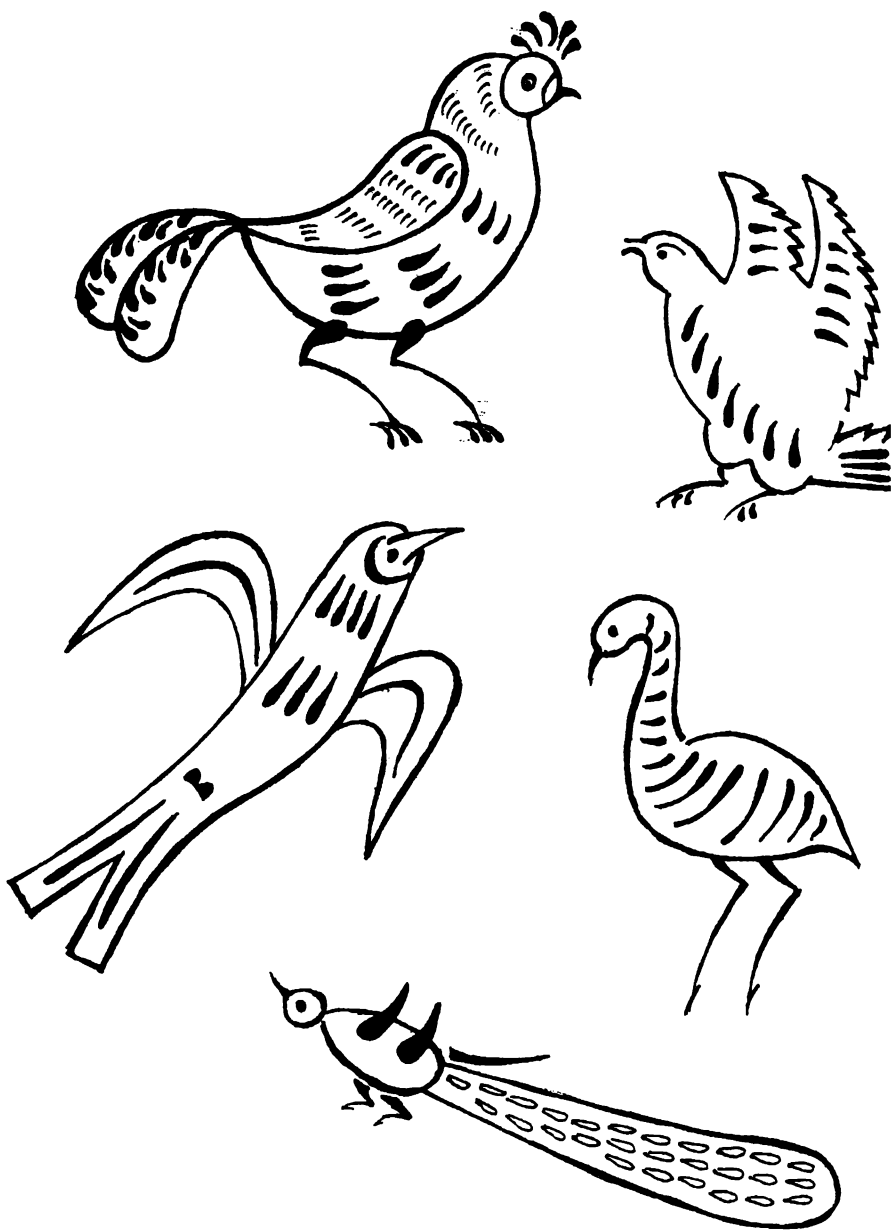
Изображение птиц в рукописных книгах. Урал. Начало XIX в.

Резные деревянные охлупени в виде птицы и курицы, поддерживающие желоба-поточники и кровлю Чердынский уезд. XIX в.

Неизвестный мастер. Изображение птиц в домовой росписи. XIX в.

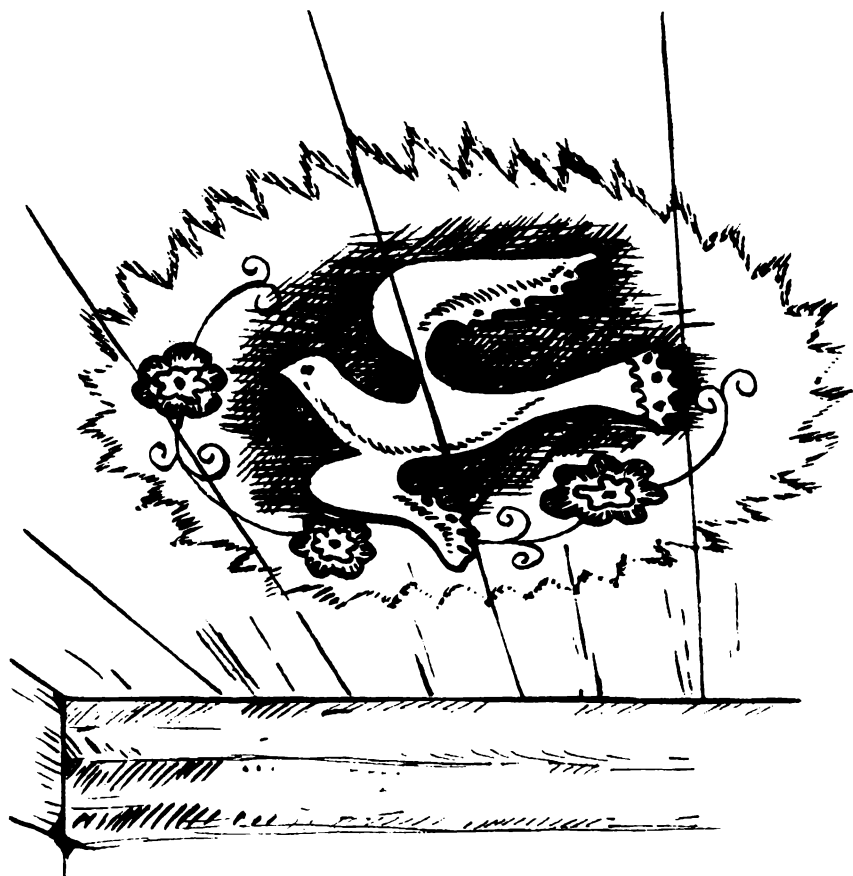
Неизвестный мастер. Изображение птиц в домовой росписи XIX в.

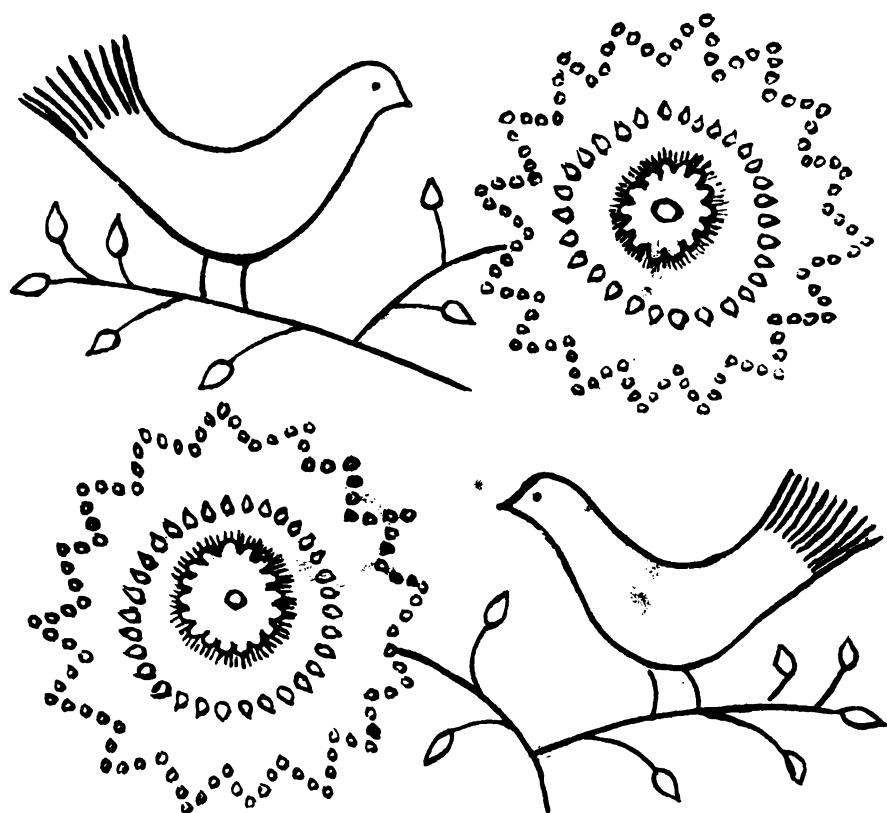
П. Мальцев и Е. Мальцев, д. Мезень Верхотурского уезда. Изображение птиц на ветке. Домовая роспись. Начало XX в.

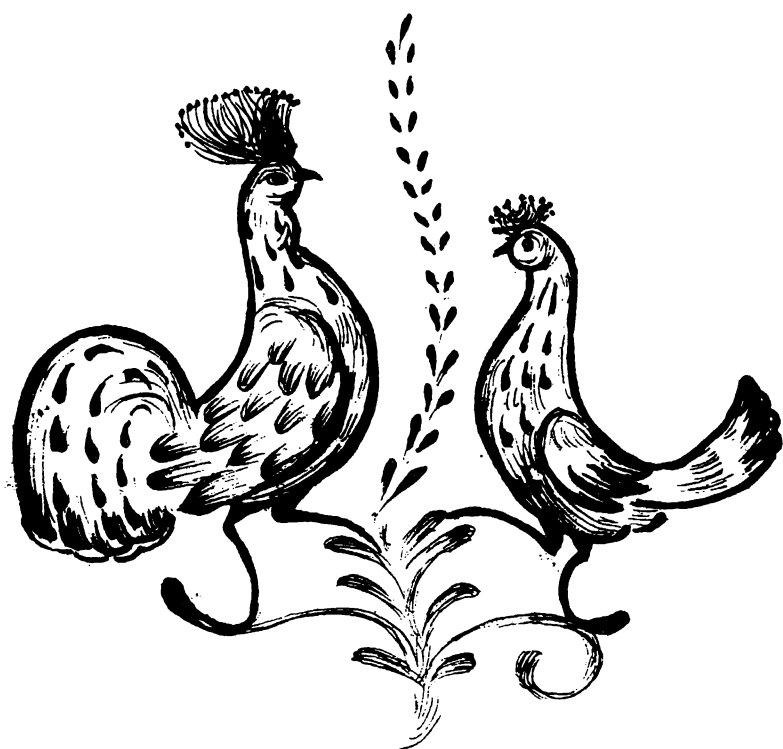
В.К. Рябков, д. Комельская Верхотурского уезда. Совушка. Домовая роспись, 1797

Изображение птиц в домовой росписи Д. Никитник Чердынского уезда.
Начало XX в.

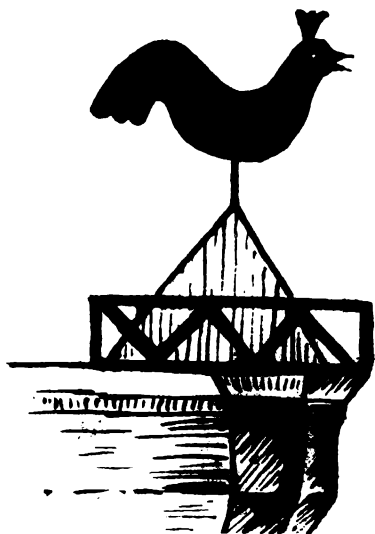
Изображение птиц на набойной доске. Д. Средние Ворьева Чердынского уезда. Начало XX в.

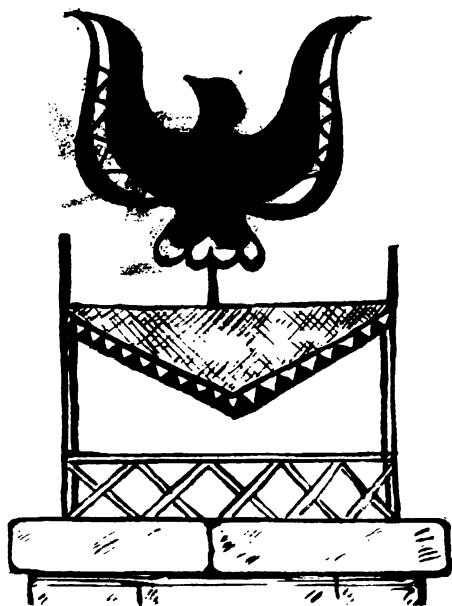
Изображение птиц в росписи на подшесточной доске печи. Д. Ратгово Со-
ликамского уезда, 1909

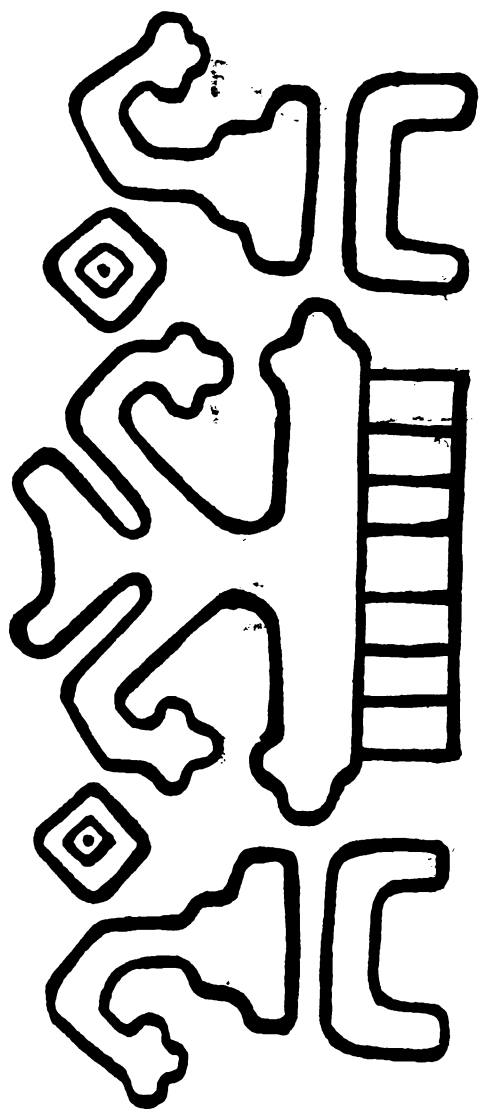
Металлическая привязь для коней в виде птицы С Кын Кунгурского уезда. Начало XX в.

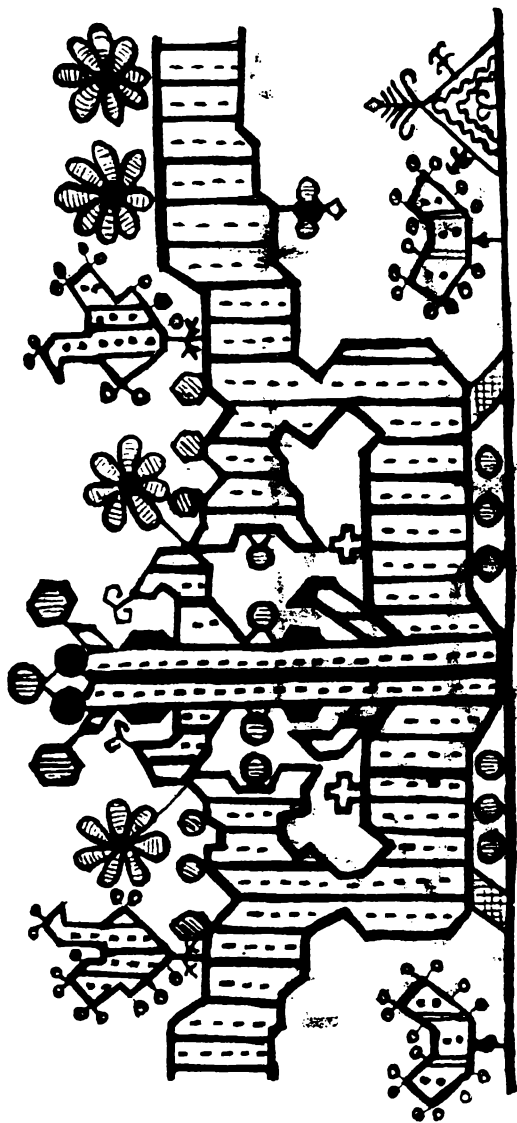
Навершие водосточной трубы в виде птицы. С. Покча Чердынского уезда.
Начало XX в.

Навершие надымника в виде птицы. Д. Постниково Верхотурского уезда.
Начало XX в.

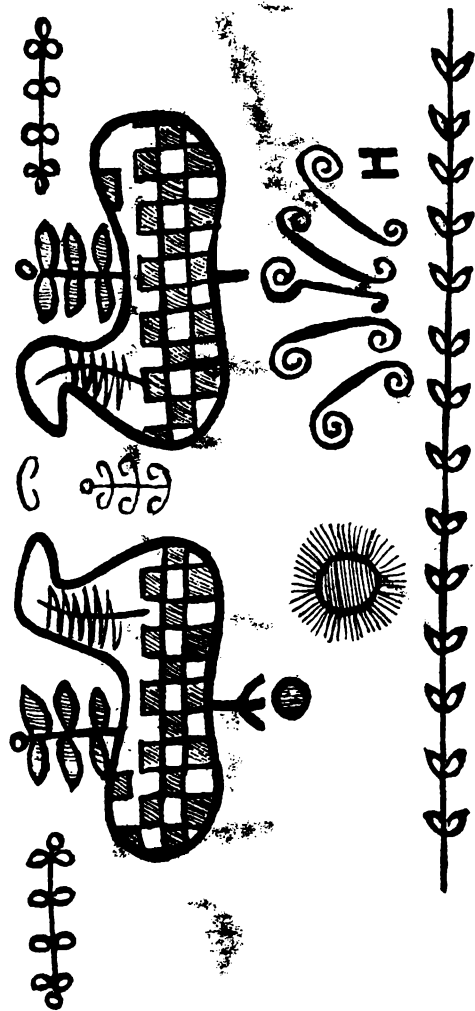

Неизвестный мастер. Изображение птиц в вышивке на полотне. Конец XIX в.

Неизвестный мастер. Изображение птиц и женщины в ладье в вышивке на полотенце. Конец XIX в.

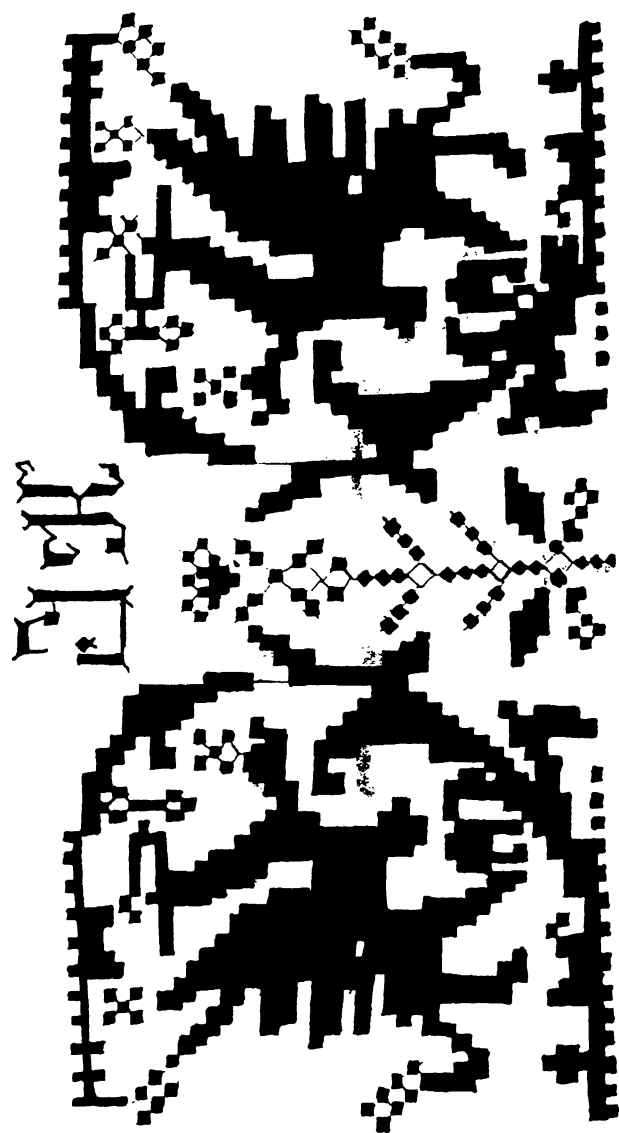
Николай Лебедев тисовые узоры Стержанинов 1889 года

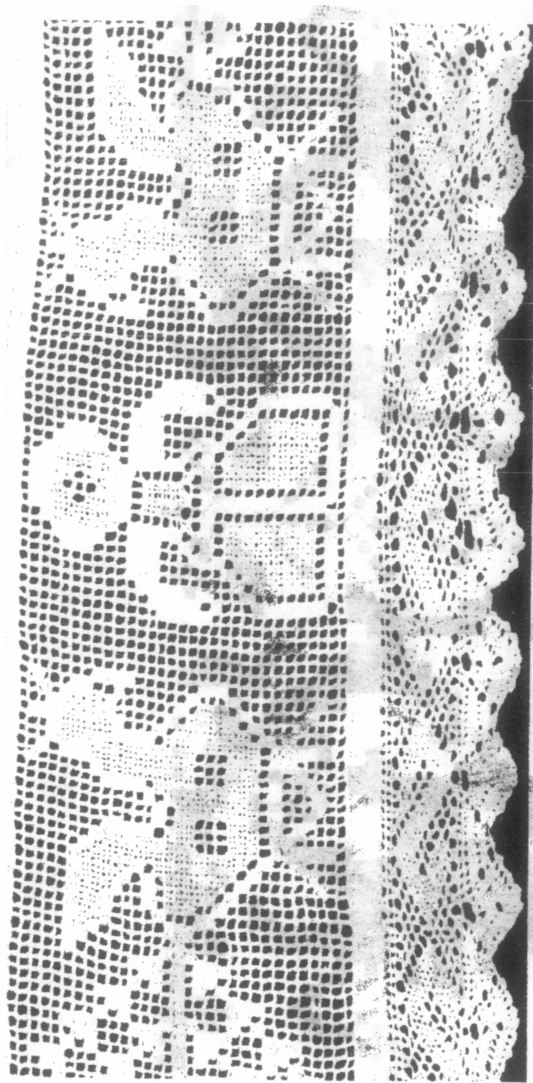
Неизвестный мастер. Изображение птиц в вышивке на полотне. Конец XIX в.

Неизвестный мастер. Изображение лебедей в выпивке на полотне. Конец XIX в.

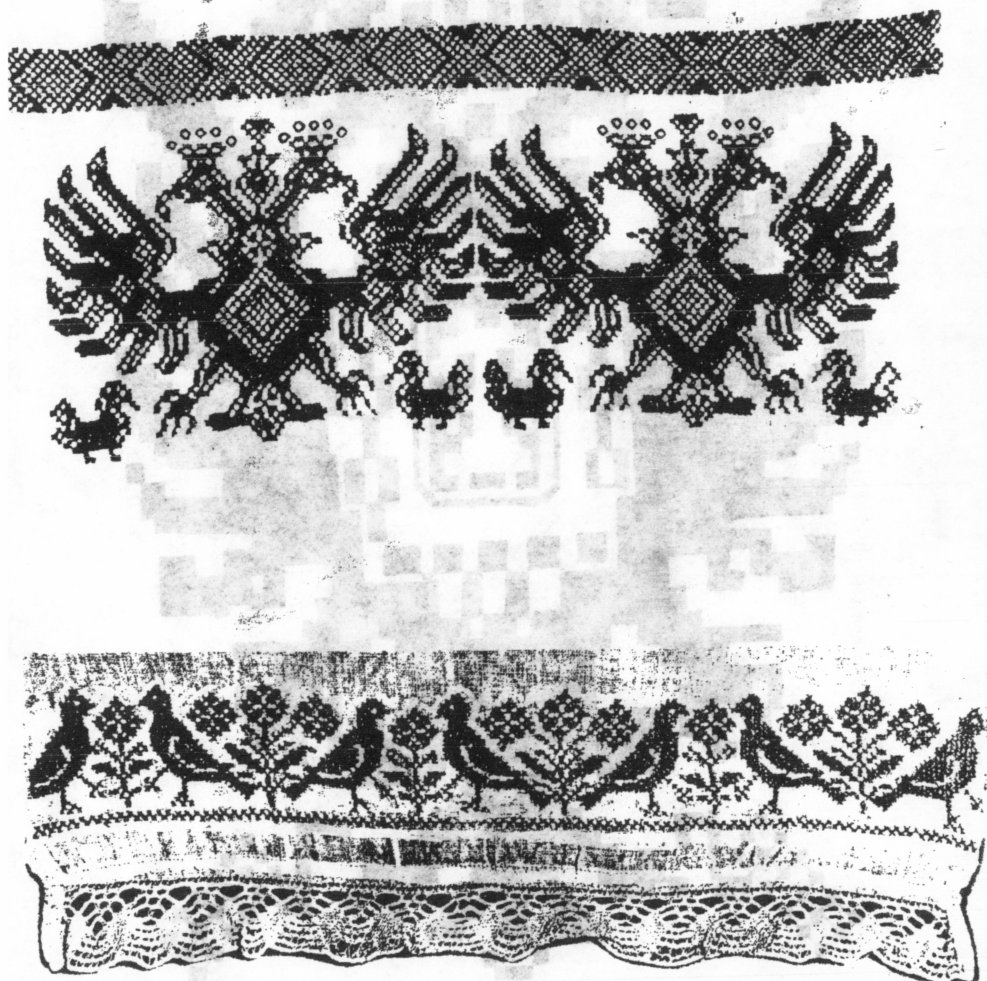

Неизвестный мастер. Изображение птиц в вышивке на полотенце. Конец XIX в.

Неизвестный мастер. Изображение женщины в кружевном подзоре. Конец XIX в.

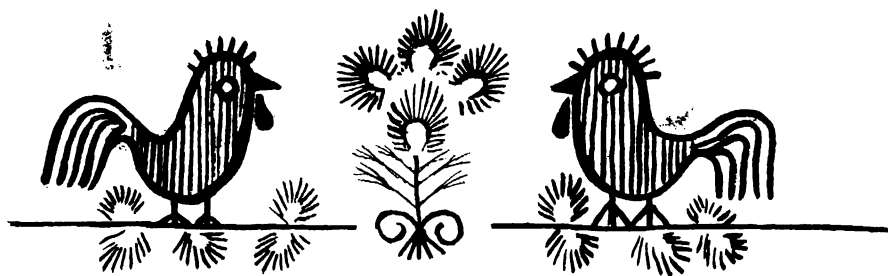
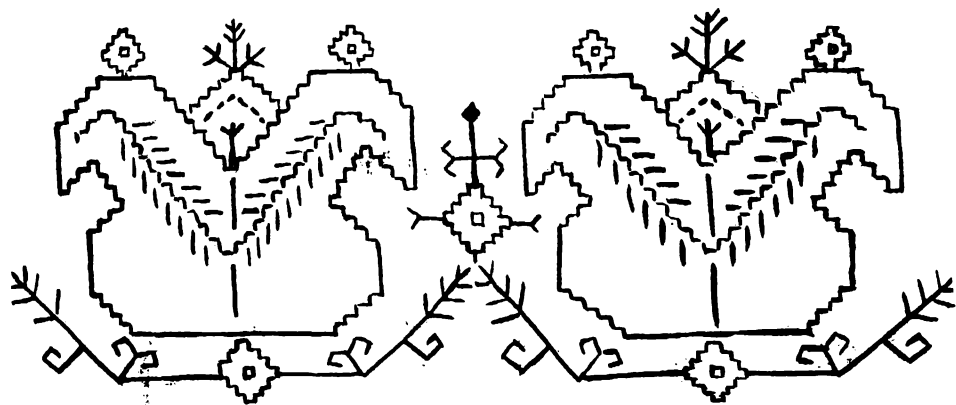
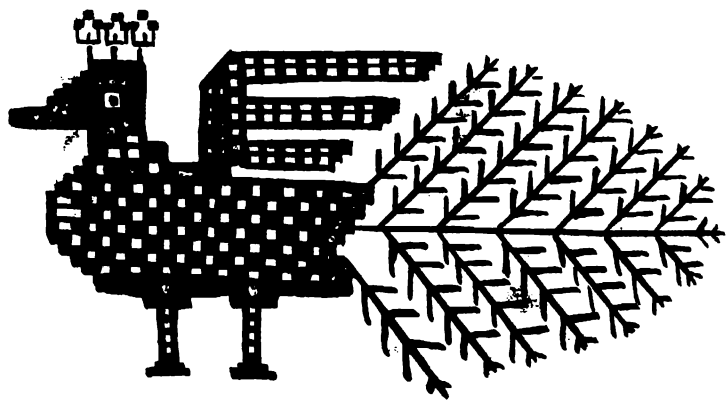
Т. 2
1.

Неизвестный мастер. Изображение птиц в вышивке на полотенце. Конец XIX в.

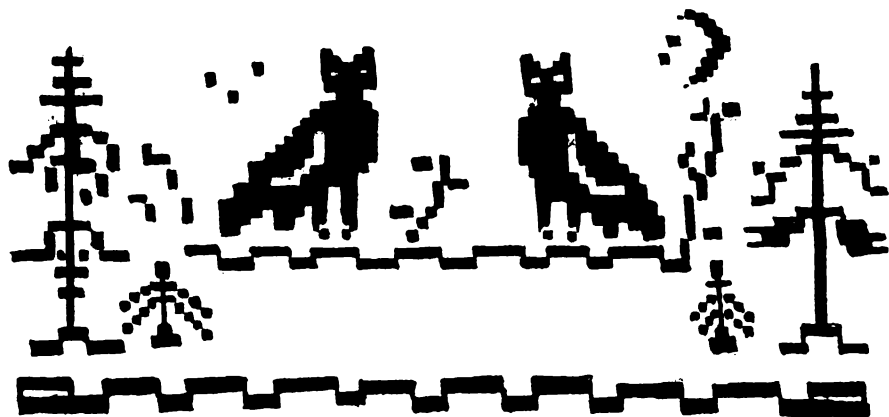
Неизвестный мастер. Изображение двухглавого орла на полотне. Конец XIX в.

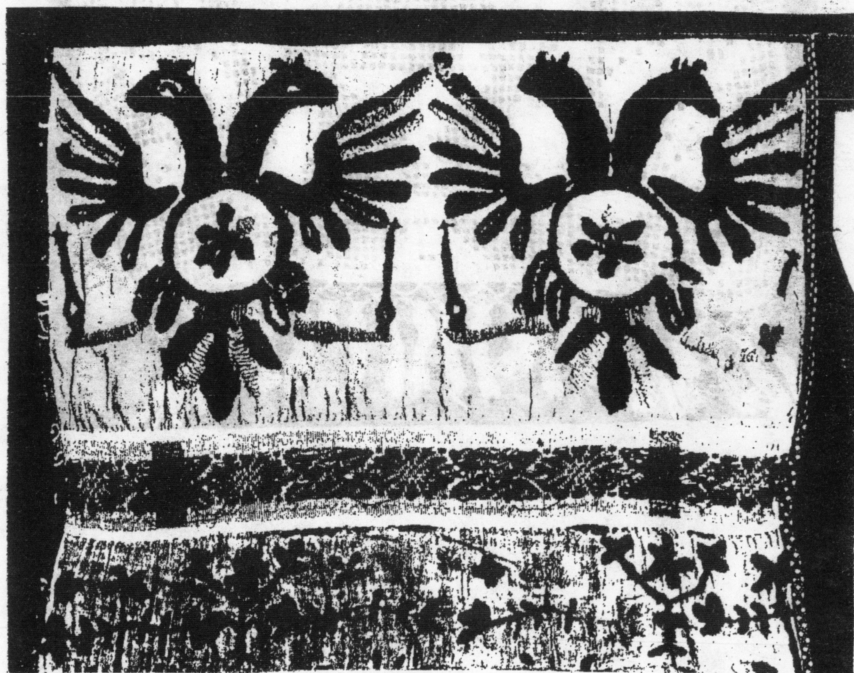
Неизвестный мастер. Изображение птиц в вышивке на полотенце. Начало XX в.

Сова, о совѣ, о всякѣ о себѣ.

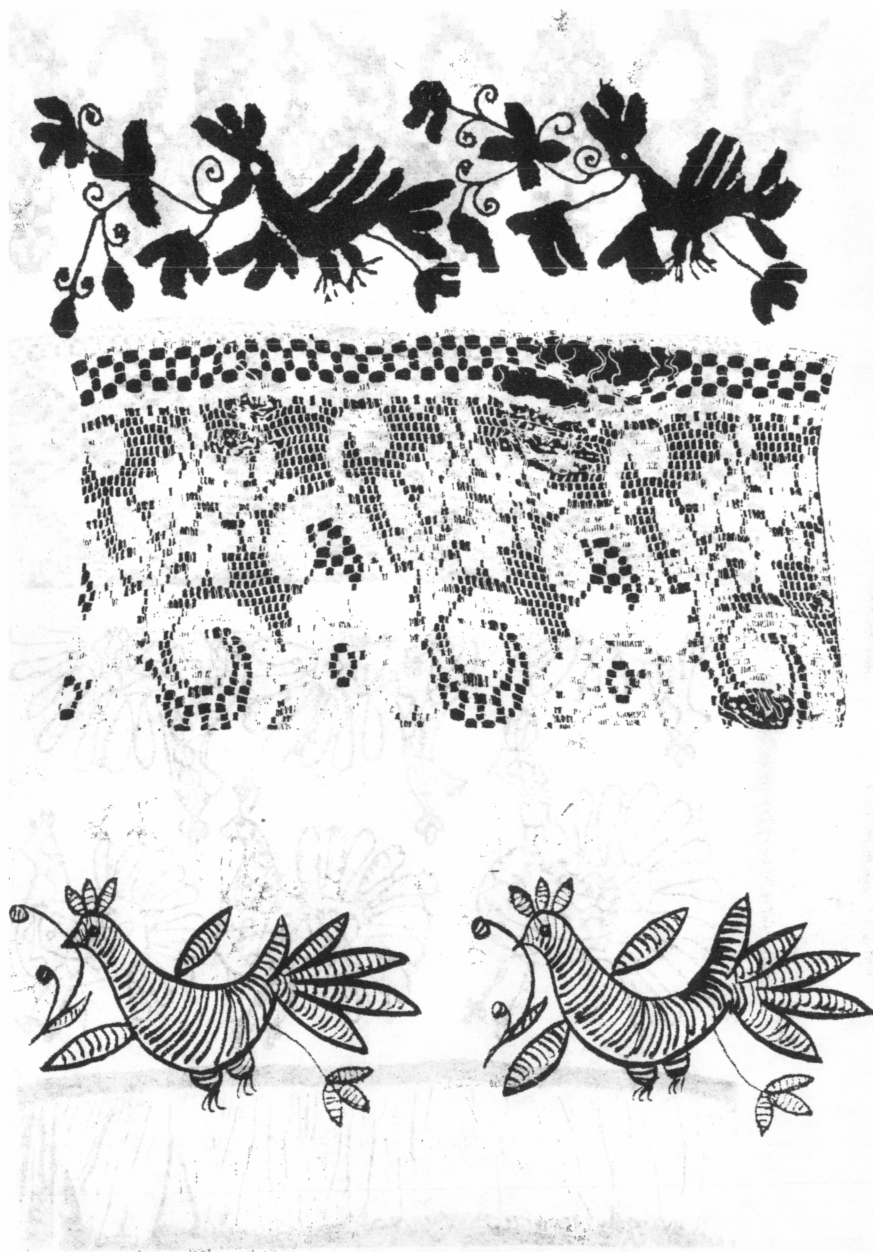
Неизвестный мастер. Изображение птиц в вышивке на полотенце. Начало XX в.

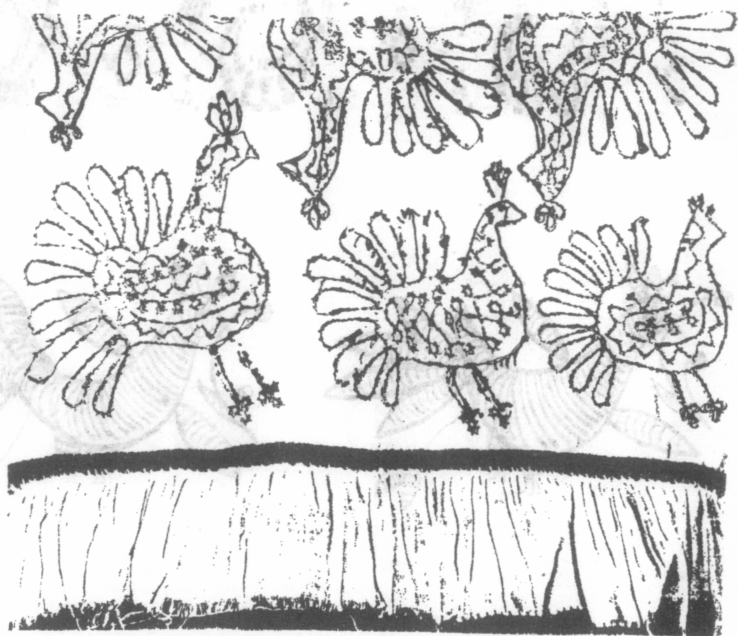
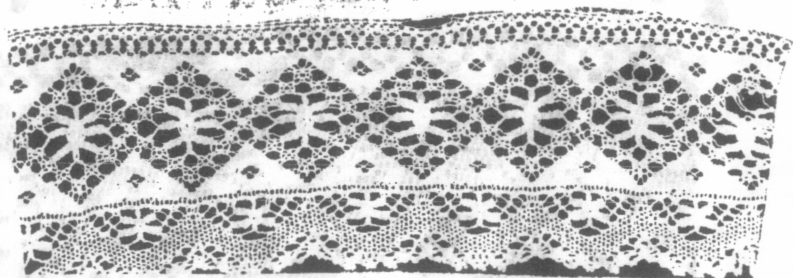
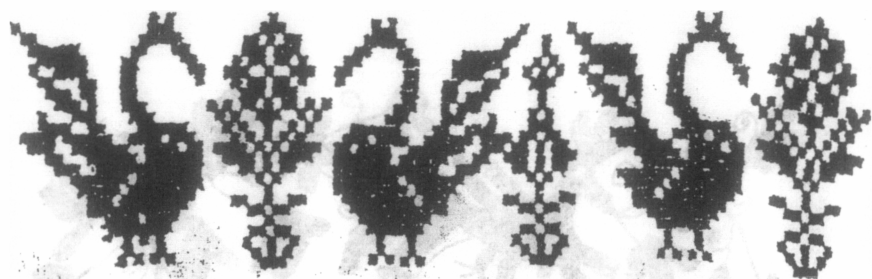
Неизвестный мастер. Изображение птиц в вышивке на полотенце. Начало XX в.

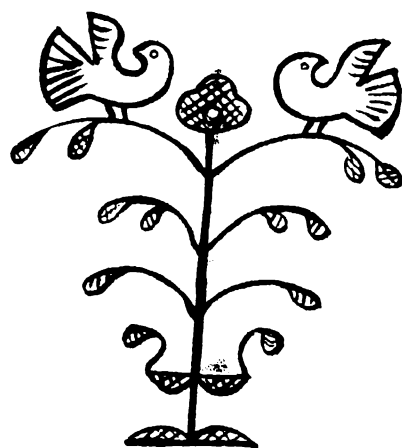
Неизвестный мастер. Изображение птиц в вышивке и кружевоплетении на полотенце. Начало XX в.

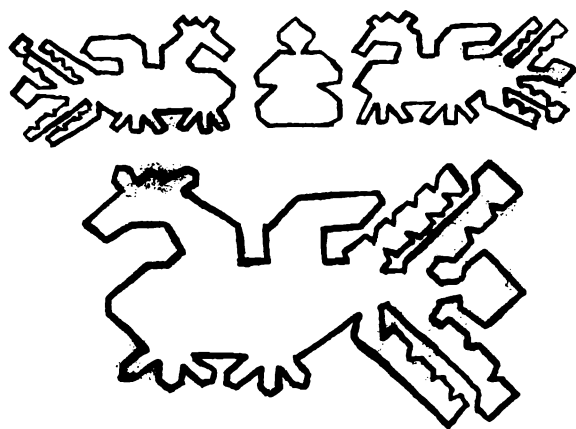
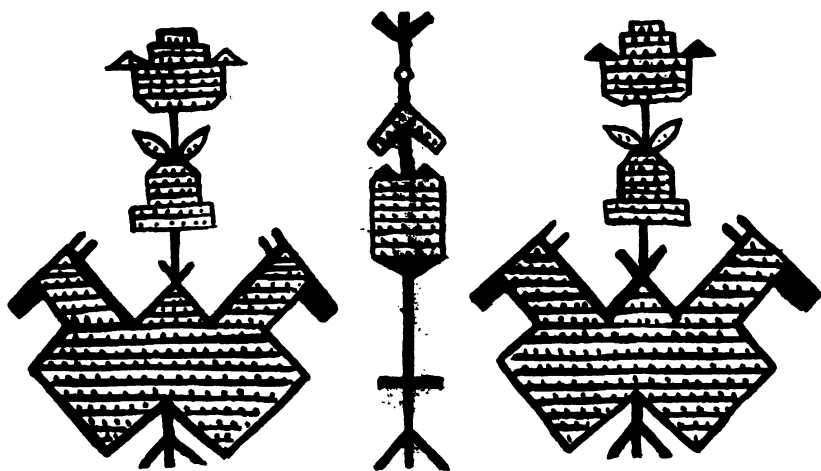
Неизвестный мастер Изображение птиц в вышивке на полотенце. Начало XX в.

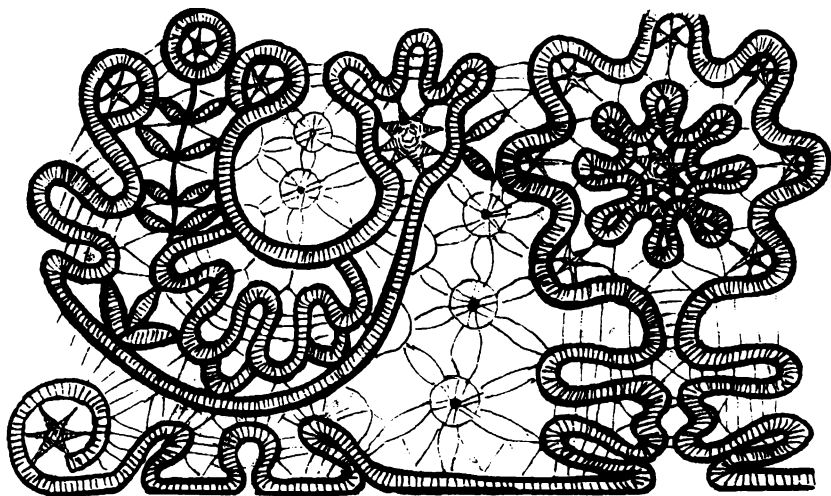
Неизвестный мастер. Изображение птиц в вышивке на полотенце. Начало XX в.

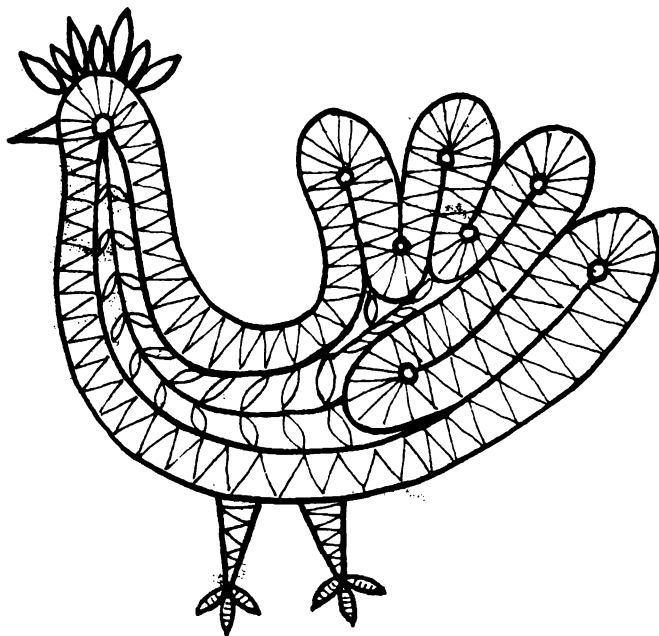
Неизвестный мастер. Изображение птиц в вышивке на полотне. Начало XX в.

Неизвестный мастер. Изображение птиц в вышивке на полотне. Начало XX в.

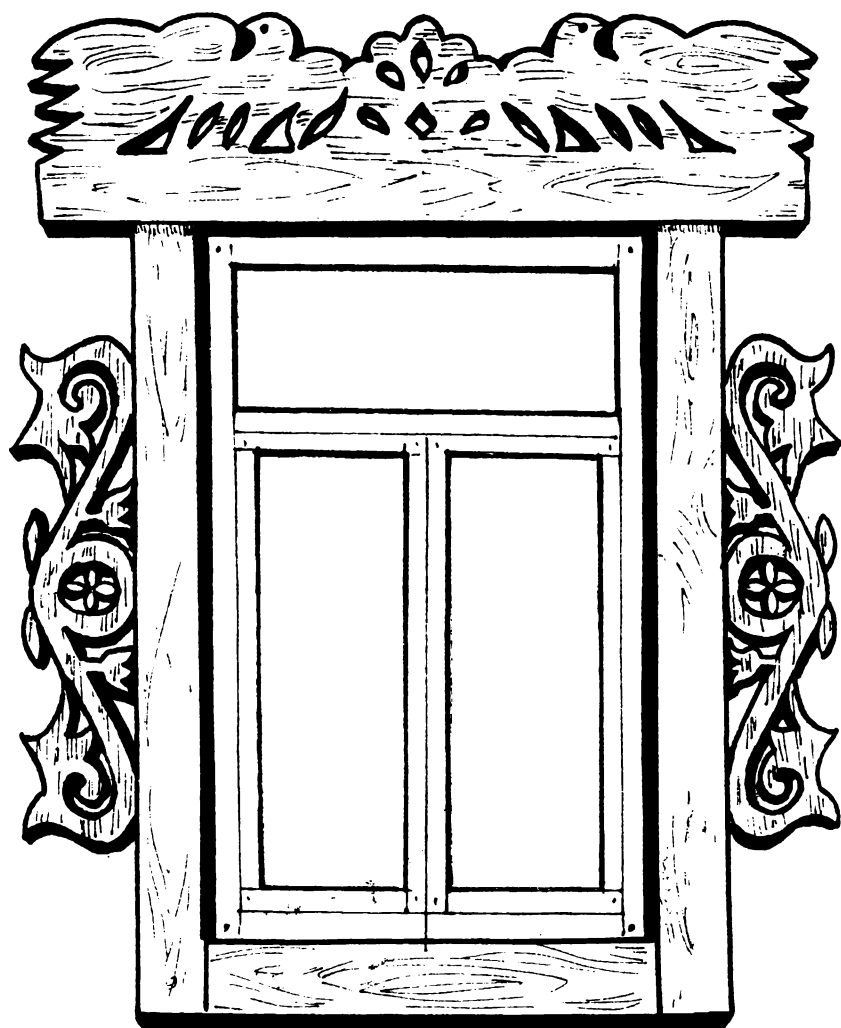
Т Грищенко, г Екатеринбург Изображение птиц на свадебном кружевном полотенце. 1997

Неизвестный мастер. Изображение птицы в кружеве. 1920-е

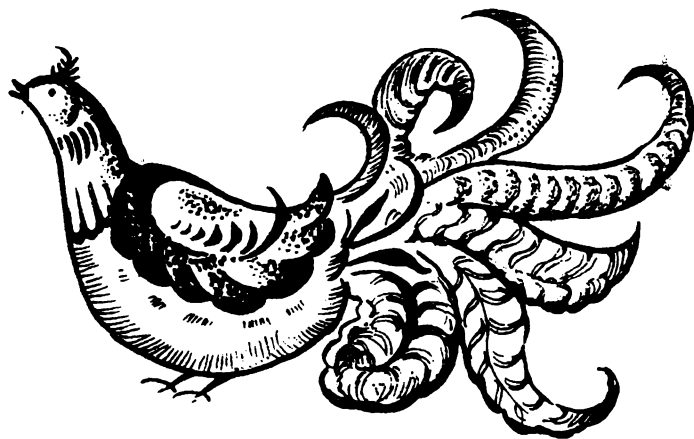
Изображение птиц на расписных изделиях из металла. Нижний Тагил. Первая половина XIX в.

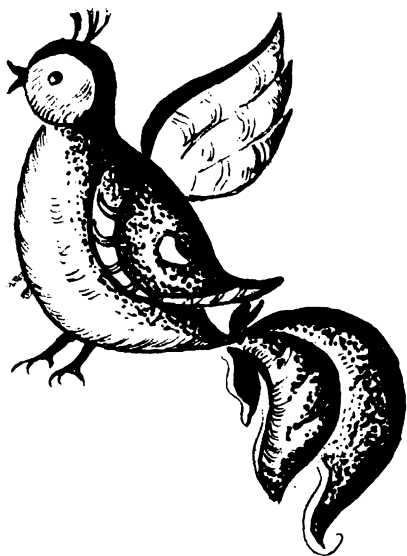
Резной наличник с изображением птиц. С Религор Чердынского района Пермской области. 1970-е

Неизвестный мастер. Артель "Пролетарий", г Нижний Тагил. Изображение птицы на расписном подносе. 1920-е

Т Юдина. Завод "Эмальпосуда" г Нижний Тагил. Изображение птиц на расписном подносе, 1983

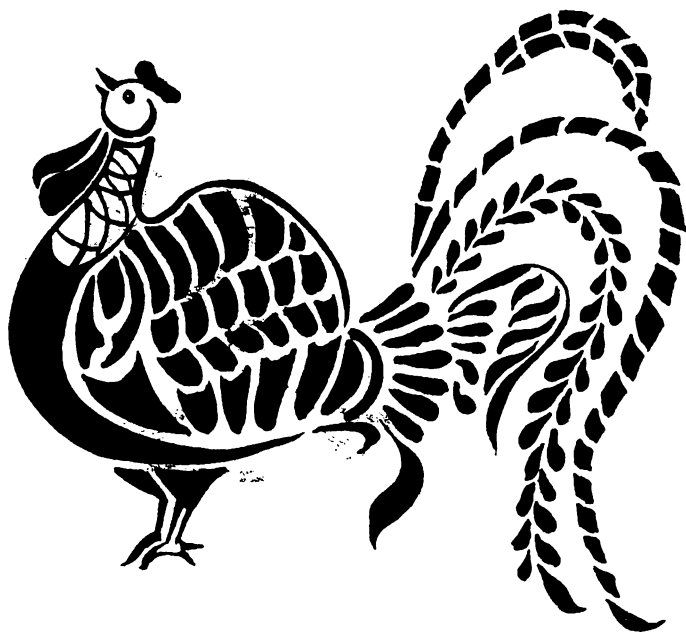
Л. Клочкова. Завод "Эмальпосуда" г Нижний Тагил. Изображение птиц на расписном подносе.1983

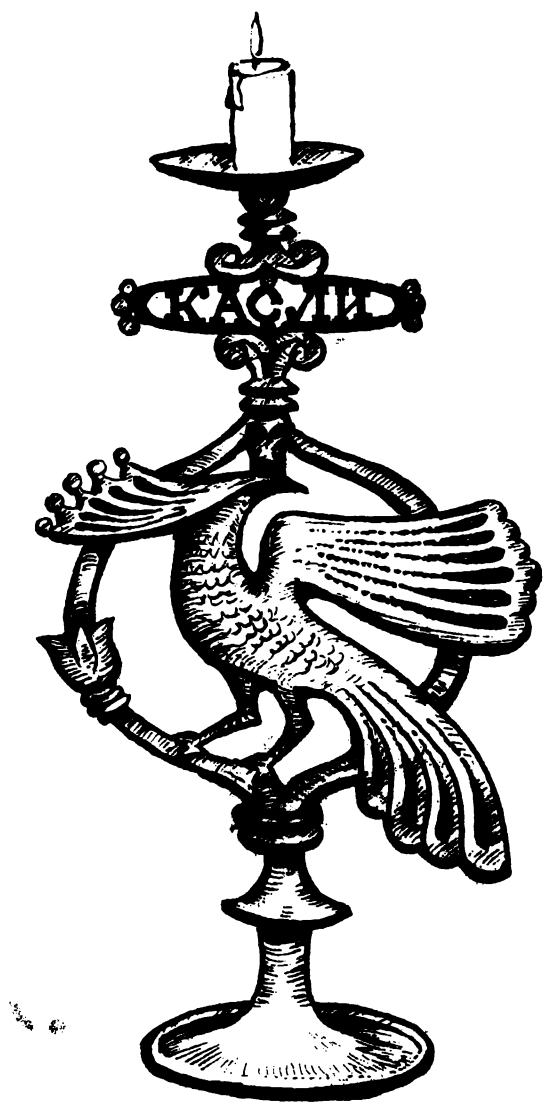
Т Шарф. Завод "Эмальпосуда" г Нижний Тагил. Изображение птиц на расписном подносе,1988

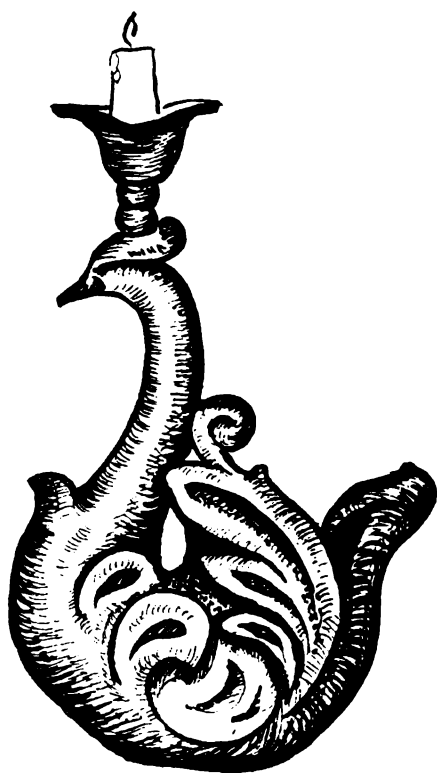
И. Решетова. Изображение птиц на расписных подносах. "Нижний Тагил", 1986

И. Решетова. Изображение птиц на расписных подносах "Нижний Тагил", 1986

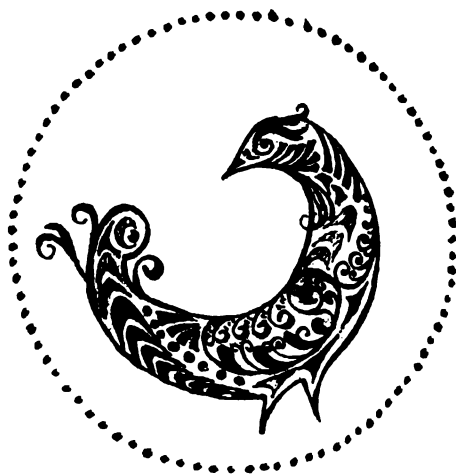
В. Игнатьев, г. Касли. Подсвечник "Птица" Чугунное литье, 1981

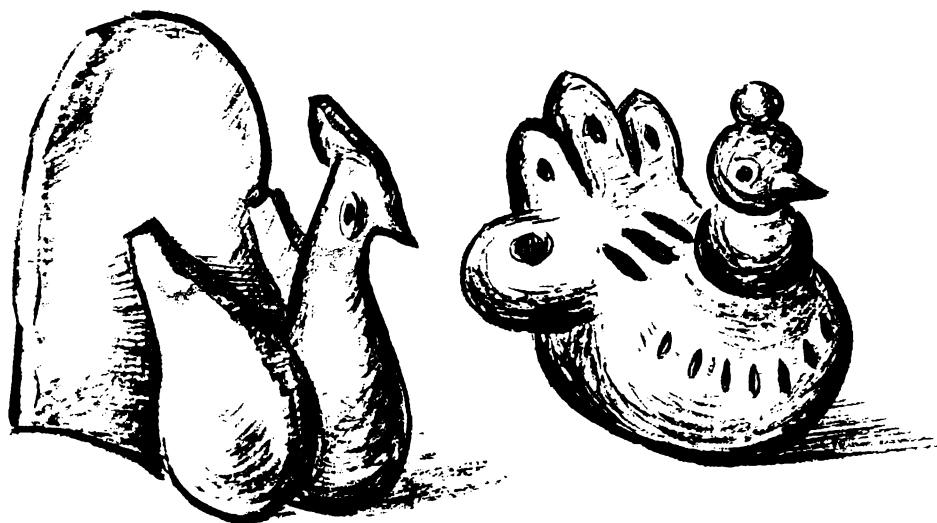
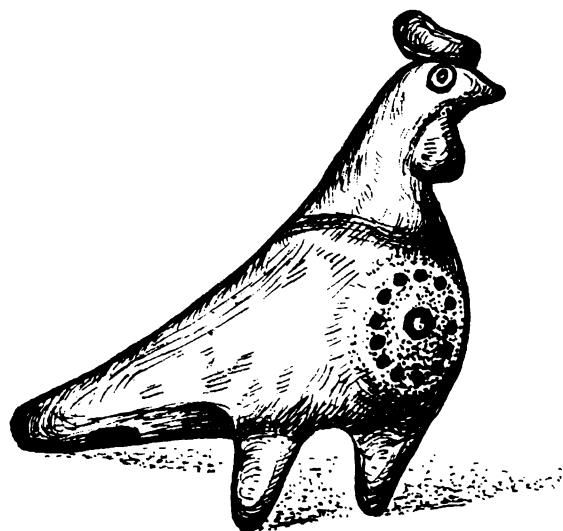
В. Филиппов, 1 Касли Спичечница "Сова" и подсвечник "Лебедь" Чугунное литье. 1986

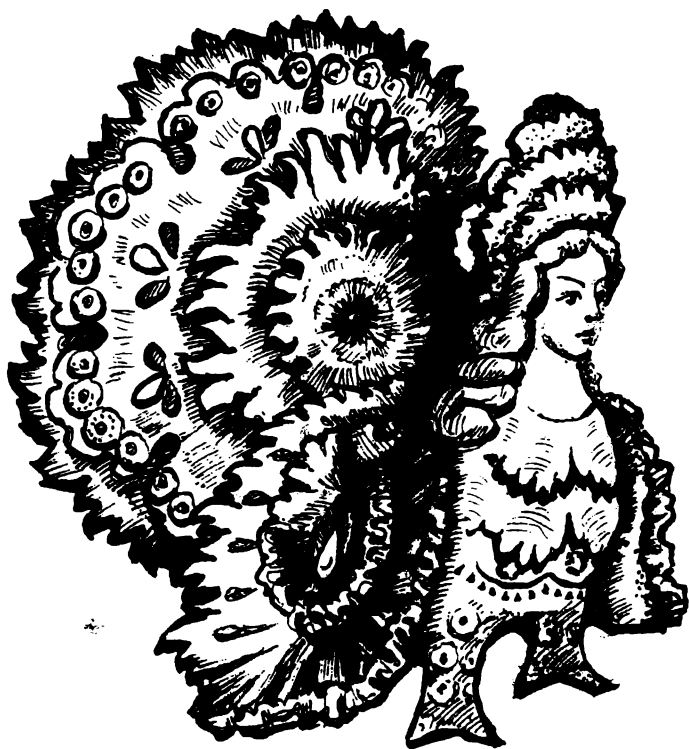
Эмблема Уральского центра народных промыслов и ремесел,
г. Екатеринбург. 1995

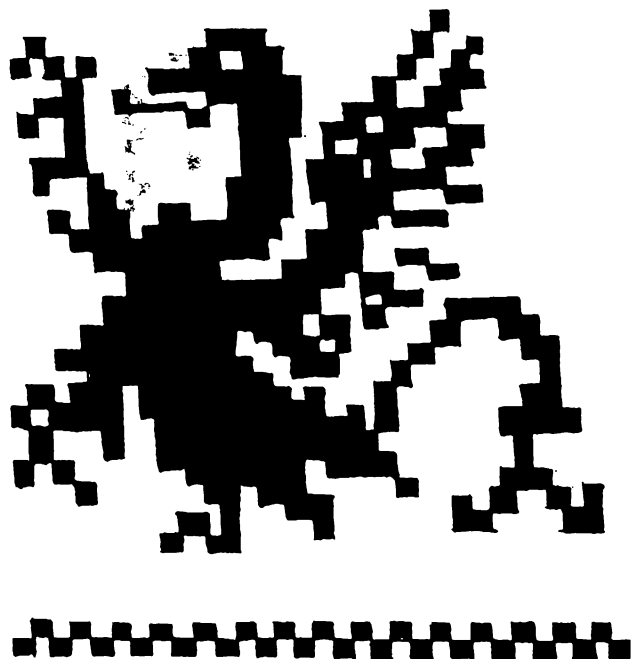
Неизвестный мастер. Изображение птицы в гравюре на стали. Г. Златоуст,
1986

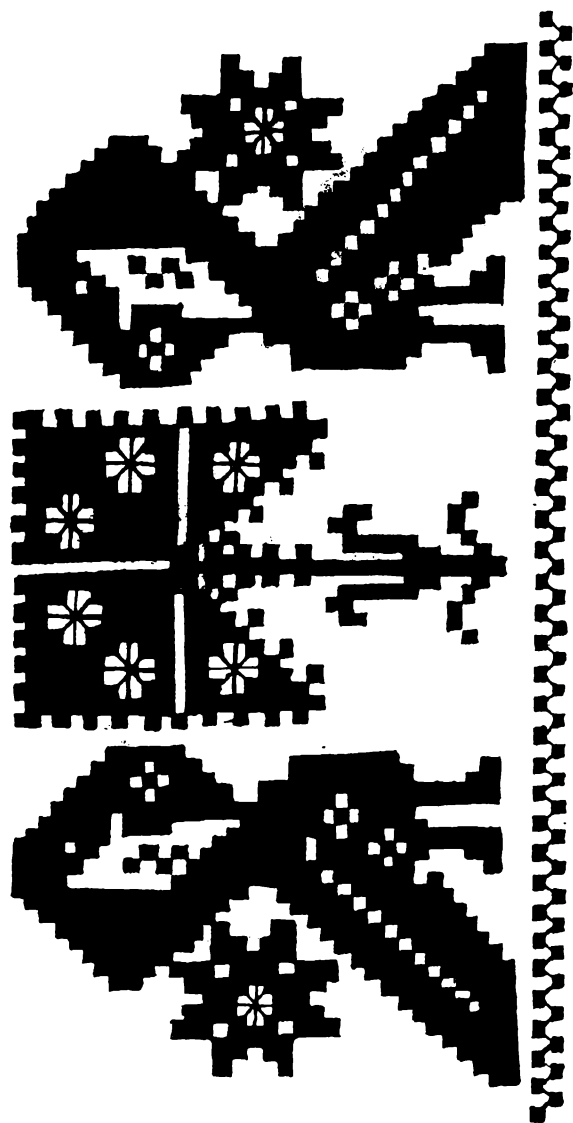
Н. Ковалевская, с. Нижние Таволги. Игрушка птица-свистулька. Глина.
1986

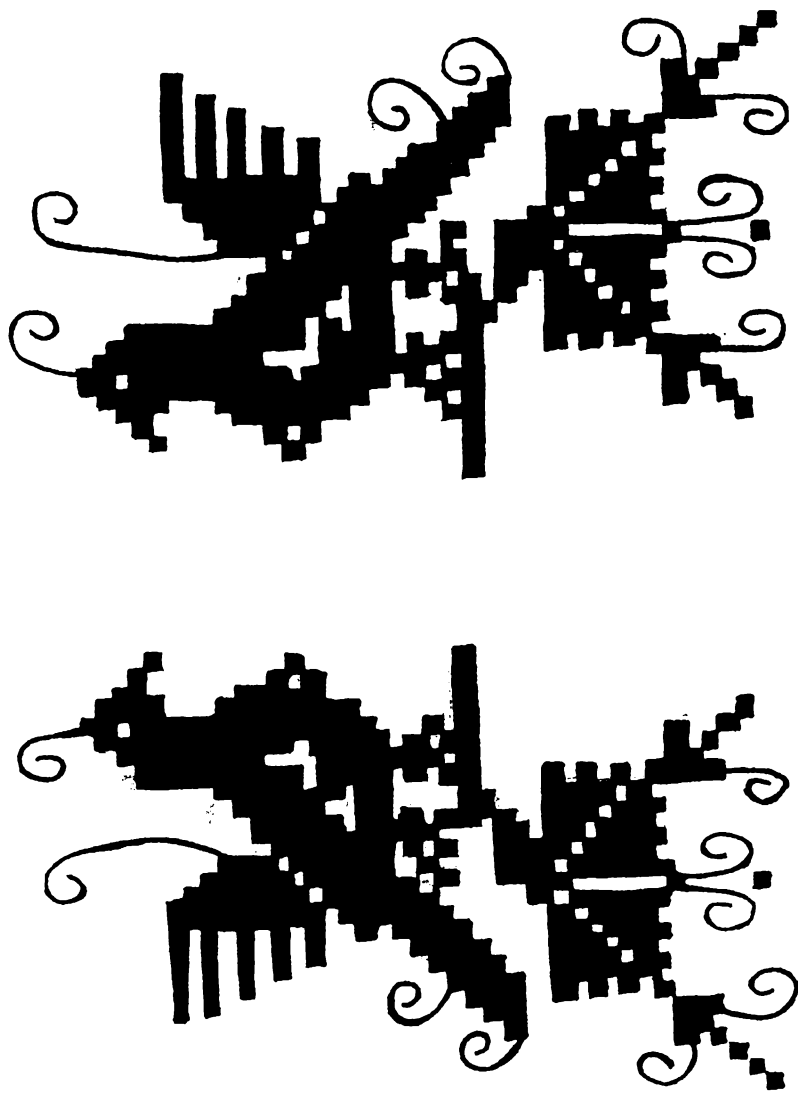
Г Медведева, г Екатеринбург Сувенир "Птица-гамаюн" Рельефная и круглая скульптурная пластика. Глина, 1990-е

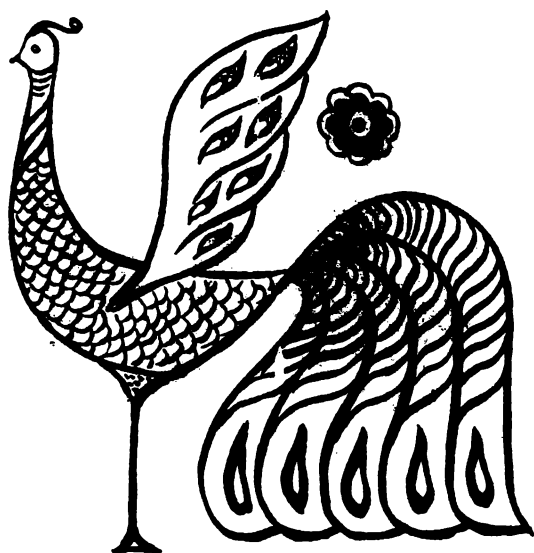
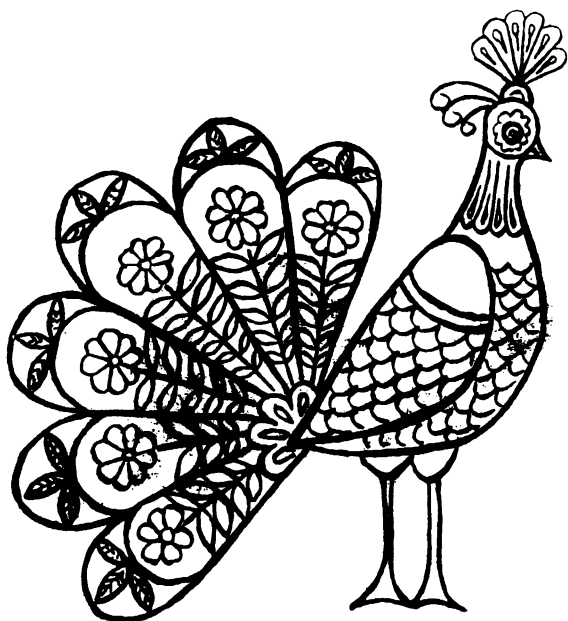
Р. Лисовец, г. Екатеринбург. Изображение птиц в вышивке на сумке. 1994

Р. Лисовец, г. Екатеринбург. Изображение птиц в вышивке. 1994

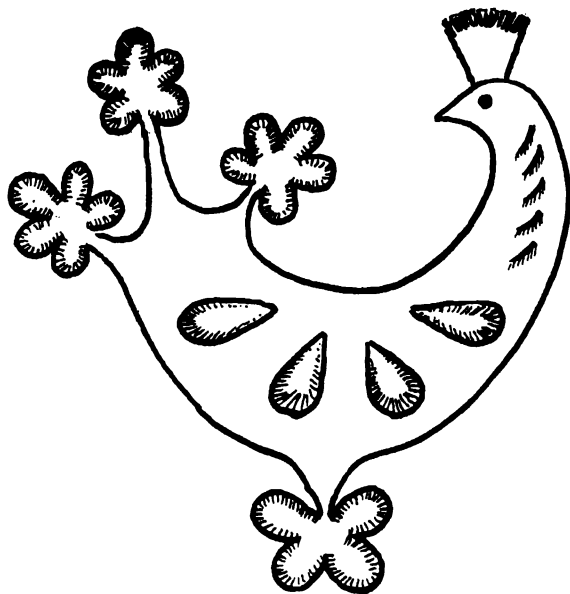
Р Лисовец, г Екатеринбург Изображение птиц в вышивке на сумке. 1994

Неизвестный автор, г Екатеринбург. Изображение птиц на берестяных изделиях. 1992

Н. Потехина, г. Екатеринбург. Изображение лебедей в вышивке на салфетках. 1997

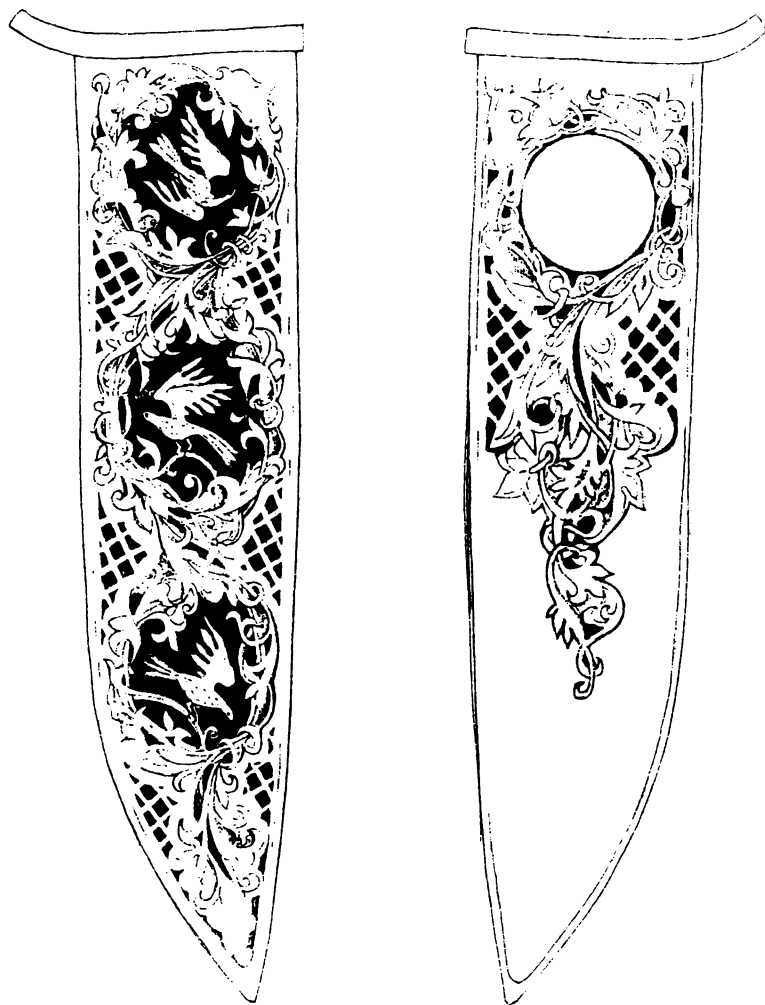
АО "Александра" г. Полевской. Изображение птиц на берестяном тусесе. 1996

П. Камнев и Н. Камнева, г. Нижний Тагил. Изображение птиц на берестяном туесе. 1993

ООО "Артель", г. Лесной. Изображение птицы на берестяной шкатулке. 2000

А. Бунькова, г Екатеринбург. Изображение птицы в гравюре на стали.
2000

МАКСЯШИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

ОБРАЗ ПТИЦЫ В НАРОДНОМ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ УРАЛА

Учебное наглядное пособие

Редактор Т.В. Шептунова

Печатается по постановлению редакционно-издательского
совета университета.

Лицензия ЛР № 040328 от 10.04.97.

Подписано в печать 30.03.00. Формат 60х84/16. Печать плоская. Бумага для
множ.аппаратов. Уч.-изд.л.3,2. Усл.печ.л.3,0. Тираж 100 экз. Заказ № 167
Издательство Уральского государственного профессионально-педагогического
университета. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.

Ризограф УГППУ Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.